

学校编码: 10384

密级_____

学 号: 18620071151646

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

现象学式的看

——以色列当代画家阿利卡后期绘画观

Phenomenology View Israeli Contentemporary Artists Arikha

View of The Late Paintings

高 飞

指导教师姓名: 刘一菱 教授

专 业 名 称: 美术学

论文提交日期: 2010 年 4 月

论文答辩日期: 2010 年 5 月

2010 年 05 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（   ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年   月   日解密，解密后适用上述授权。

（   ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日

摘要

以色列当代画家希加亚·阿利卡（Avigdor Arikha 1929—）在上个世纪五六十年代曾经以抽象表现主义绘画享誉巴黎画坛。在现代艺术占主流地位，抽象画给他在名利上带来丰厚回报之时，他突然改变画风从事具象画创作。转变后的作品更为深邃，更真实的表达了他对生活的感受。他以肯定的步伐一直走下去，最终也得到大众对他的肯定。笔者对他的成长经历，及其艺术历程（早期未经正规训练的幼稚风格；中期抽象表现主义绘画；晚期具象绘画）进行研究，发现他晚期由抽象绘画转为具象绘画的原因跟现象学有很大关系。

本文首先论述什么是“现象学式的看”，及其特点。再根据阿利卡的访谈录、著作及他后期的油画作品，从他后期观念到他的油画作品的题材、构图、光色几个方面层层深入进行分析，得出阿利卡后期艺术观是以一种纯粹的视觉方式回归艺术本源即“现象学式的看”的结论。阿利卡的这一艺术观念对于当今艺术具有重要意义，他启示着我们回归自我体验，同时赋予我们一种新的视觉方式。

关键词： 视觉方式 阿利卡 具象绘画 现象学

Abstract

Allica Israeli contemporary artists in the fifties and sixties of last century has been known to abstract painting in Paris

When the modern art was in dominant and the abstract paintings brought about huge returns for his fame and fortune, he changed his style of painting and engaged in Figurative Painting. Work after the change was more profound, more real expression of his feelings on life. He certainly had the pace of walking, finally got the public recognition. The author of his upbringing, and the art of the three stages of data collection, find the reasons for his later artistic change had great relationship with the phenomenology

This article first discusses the basic spirit of phenomenology - Back to things themselves, and the way back to things themselves: Nature reduction and the transcendental reduction. Next, define what is "phenomenological view," and then under the Allica the interview, books, and his later paintings, from his conception to his later paintings of the subject matter, composition, light layers of color depth several aspects analysis, obtained a conclusion that Allica late art view is a purely visual way of origin return to art that is "phenomenological type of look,". The artistic ideas of Allica has great significance for today's art. He reveals to us return to self-experience, while giving us a new visual way.

Key words: Visually   Figurative painting   Arikha   Phenomenology

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
目 录	III
第一章 绪 论	1
第一节 研究缘起	1
第二节 生平简介	2
第二章 “现象学式的看”的涵义	4
第一节 现象学式的观看	4
第二节 现象学方式的观看与一般观看的区别	4
第三章 “现象学式的看”在阿利卡后期艺术观念的体现	6
第一节 回到事物本身	6
第二节 本质直观	7
第三节 先验还原	8
第四章 “现象学式的看”在阿利卡作品中的具体体现	10
第一节 题材	10
第二节 构图	12
第三节 光与色	15
总 结	17
参考文献	19
附 录	20
致 谢	21

Contents

Chinese Abstract	I
English Abstract	II
Chapter One Preface	1
Unit one The origin of study	1
Unit two Annasophia robb	2
Chapter two Connotation of phenomenology view	4
Unit1 One phenomenology view	4
Unit2 The different of phenomenology view and normal view	5
Chapter three Watching that phenomenon learns is in embodiment to hit the target Alika later stage art concept	6
Unit One Return to object is per se present	6
Unit two Nature is penetrating	7
Unit three A priori deoxidation	8
Chapter four Watching that phenomenon learns embodies in hit the target Alika later stage work concre	10
Unit One Subject matter	10
Unit two Compose a picture	12
Unit three Brightness and color	15
The conclusion sum looks into the distance	17
References	19
Convey thanks	21

第一章 绪论

第一节 研究缘起

21 世纪艺术世界琳琅满目，缤纷缭乱，各种各样的当代观念艺术相继登场，绘画中品质评价标准失去其有效性。艺术品中作为艺术本质的东西在喧哗的商业画廊，政府机构的文化政策中慢慢消失。在浮躁、张扬的风气中，有一部分人感觉到了问题的严重性，对当今艺术进行反思和批判。早在 20 世纪艺术世界也出现过这样的状况。现代艺术占据了无可否认的主流地位，流派纷呈。作为艺术家大部分陷入迷茫之中，但还是有少部分真正的艺术家本着对艺术的虔诚之心冷静思考，自我反思，向内心深掘，从现代主义的教条中破茧而出。以色列当代油画家希加亚·阿利卡（Avigdor Arikha1929—）就是其中一位，他在以抽象画享誉画坛，事业之高峰期突然放弃抽象绘画，从事当时已“过时”的具象绘画。他对抽象表现方法产生疑虑，感觉自己是在不断地重复自己，没有进展，没有新东西。他顿悟之后，明白绘画应该通过观察，直接进入事物的核心。他勇敢地停下油画笔，从零开始，进行长达八年的素描训练。当感到已作好准备之时，才重新开始油画创作。阿利卡的这种艺术精神在当代艺术世界仍具有重要意义，仍值得我们当代从事艺术工作者学习。

从阿利卡由抽象表现主义绘画转为具象绘画后的作品中特别是素描作品我们能感觉到一种熟悉和亲切感。笔者第一次看到他作品的印刷图片就被吸引住，继而去深掘他作品的内涵，发现阿利卡后期的艺术观念与现象学有千丝万缕的联系。由艾蒙德·胡塞尔创始的现象学，一个世纪以来影响到人类精神的各个领域，在世界范围内形成了名符其实的现象学运动。现象学的“本质还原”“回归现象”是一种“求真”的认识方法，它启示着绘画的本体，也启示着画家的态度，同时它的“本质直观”、“先验还原”赋予我们一种新的视觉方式。在浮躁、张扬的风气中，这一种“求真”的认识方法极具意义。本文主要从哲学的角度，分析阿利卡的艺术观念和油画作品，试图通过剖析其深刻内涵，以期给予当代绘画者一些启发和反思。

第二节 生平简介

希加亚·阿利卡（Avigdor Arikha）于 1929 年出生于一个犹太人家庭。父亲是个会计，但能说一口流利的德语和俄语。在拉丁语和希腊语方面也有天赋，他的语言天赋遗传给了阿利卡。这对于阿利卡以后从事理论研究给予很大的帮助，他可以查阅多国一手美术史论资料，了解其他国家的文化。阿利卡的母亲是位非常有修养的女性，非常喜爱艺术，对儿子从事艺术给予极大的鼓励。

（图一 阿利卡的抽象作品）

阿利卡的绘画可分为三个阶段（早期 1941-1943 年；中期 1944—1965 年；晚期 1965 年至今），早期是青少年时画的一些速写，那时还没有经过任何正规的美术训练，其画风稚嫩、质朴真诚。身为犹太人被关在集中营，阿利卡亲眼目睹了犹太人的悲惨生活。他偷偷的画了一系列反映集中营生活的速写。在一次偶然的时机中，红十字会看到了他的速写，通过速写了解到集中营的真实情况，他们将包括阿利卡在内的 1400 名儿童解救出来。这些作品至今被保存着，都是描绘犹太人被迫害的场景，有士兵拿枪射杀体弱者，有成堆的被焚毁的尸体等。主要都是场景描写，虽然技法不太成熟，但感觉却很真实，仿佛真能身临其境感受到那恐怖阴森的气氛，和空气中弥漫着的尸体气味。

中期是从事抽象绘画创作，作品极富音乐感和光感。这与他的学习经历和身处的艺术环境有很大关系。阿利卡在“青年犹太人”组织的帮助下获得真正受教育的机会。他进入巴尔扎克工艺美术学校学习艺术，这是一所以包豪斯教学模式为主的学校。校长迪凯·阿顿曾在包豪斯学习，并追随保罗·克利、康定斯基等人。阿顿的作品极富创造性，其抽象作品包含了对许多现实的参考。他采取包豪斯的教学方法，将设计意识融入绘画中。在他的影响下，阿利卡与同学们一起以

各种方式接近现代艺术。

1949 年 9 月，阿利卡在获得“青年犹太人”组织的奖学金后赴巴黎学习艺术，考入巴黎国立高等美术专科学校。虽然学校的教育模式不尽人意，但他在巴黎还是生活得很开心，在校外他如饥似渴地吸收艺术营养，热情地参加各种音乐会、演讲会和展览会。1956 年与爱尔兰籍作家赛缪尔·贝克特相遇，两人成为至交，持续长达 30 多年的友谊。贝克特曾获诺贝尔文学奖，思想前卫，他对阿利卡的艺术道路有很大的影响。

1965 年后突然改变风格，从事具象绘画。他在 1965 年 2 月在卢浮宫看了大量 17 世纪的湿壁画。特别是卡拉瓦乔的作品后受到震惊，其中《撒拉路的出现》

（图二 阿利卡的具象作品）

印象。他从这些作品中领悟到绘画的实质不在于记忆和重构，而是观察。并认为他以前的抽象作品只是在不停的重复自己。许多著作都将他改变风格的原因归于那次观看湿壁画，其实早在这之前他就有些怀疑他自己的抽象画的意义，这次只是量的积累后一次质的突变。他长期的疑虑，和他的哲学观点以及贾克梅蒂的长期影响才是他改变观念的共同原因。他晚期的作品注重直观感受，力图捕捉瞬间的感觉。题材丰富，一切落入他眼里的细小事物，在他看来都具有特殊意义，都值得他表现。阿利卡的作画过程流畅，从不修改，技法醇熟。他的艺术观与胡塞尔的现象学观点有很多相同之处。他主张艺术回到本源，及对事物直观感受的重视和作画过程对事物的质疑，与胡塞尔的“本质直观”、“先验还原”极为的相似。

第二章 现象学式的观涵义

第一节 现象学式的看

现象学是由德国犹太裔哲学家埃德蒙德·胡塞尔（E. Edmund Husserl 1859~1938）创立，它最重要的贡献就是揭示出了一种新的哲学思考方法的可能，或一个看待哲学问题的更原初的视野。其最基本的精神原则是“回到事情本身”，其核心是本质直观和先验还原的方法，以及“纯粹意识”的意向理论。现象学是持续发展的，研究队伍不断扩展壮大，且每个学者观点并不一致。因为阿利卡当时接触的是海德格尔和胡塞尔的现象学观点，因此本文是根据胡塞尔和海德格尔的现象学观点来论证的。

对现象学来说通过观察可把握本质，因为本质存在于现象中，而现象学观看的对象就是诸现象。观看必须是纯粹意义上的观看，不带推理、归纳，不带任何先入为主之见。因为事物的本质是先天所有的，先于所有出自经验的确定。现象学的看就是要训练一个人只看他当场构成的东西，而不是看那些由于自然主义的习惯伪造出的东西，也就是现象学的“到事物本身”去。海德格尔曾说：“让人从显现的东西本身那里，如他从其本身所显现的那样看它，这就是‘现象学的看’”。^①

第二节 现象学式的观看与一般观看的区别

每当我们睁开眼睛，观看周围的一切，天上飘着的白云、湖面上泛着的碧波、街头拥挤的人群、以及卧室里的床、桌上的书都先于我们的观看而存在那里，我们无法改变他们，改变它的客观存在。我们面对这个世界，在观看时不是机械的复制这些元素，而总是力图从整体上把握事物的本质意义。但面对相同的事物，不同的人，不同的观看方式却能产生不同的效果。有一种观看是被客观对象牵着走，只是客观的复制对象，观看者的意识和观念被隐藏，另一种情况是先于观察，

---

^①德 海德格尔著.《面向思的事情》[M].北京：商务印书馆 第78页

就已经在意识中形成观念，观看时，将自己的主观之见强加于客观对象之上，这在现代艺术的观念艺术中最为常见。在观念艺术家看来，观念优先于观察。他们对事物进行概括、归纳、肢解、重组等，这将使事物失去他的原初性。而现象学的观看是通过直观的、主动的把握客观对象的本质。在观看之前，排除任何先入为主之见，从整体进入局部，再由局部扩散开来，对事物不进行归纳、概括、简化，尽量保持事物的原初。现象学的观看使细节也得到保留，且每一次观看的结果都不一样。

第三章 “现象学式的看”在阿利卡后期艺术观念的体现

1955—1958 年间阿利卡开始研究哲学，对海德格尔的“现象学”产生了兴趣。为此，他注册入学巴黎大学，并参加了让·沃尔主持的关于海德格尔的胡塞尔现象研讨会。这与社会上浮华浅薄的风气是完全不同，是一种有深度的思辨和哲学的氛围。

第一节 回到事物本身

回到事物本身是指现象学哲学家入手研究哲学时所采取的一种态度。认为哲学研究不能把任何现成的哲学理论或对这些理论的批判作为研究的开端，而应以描述、分析现象为起点，使它们能以本来的面目显现于我们之前。^①

海德格尔认为：事物本身是指让人将自身明白的东西依其明白的方式显现出来，因为只有人具有明白事物的能力，一切现象都是通过人，在人的意识中得到显现的。^②

阿利卡认为艺术就是通过观察以直观的方式面对事物本身，就是要回到原初的生活感受中，这与现象学的“回到事物自身”的原则十分吻合。当阿利卡对自己的抽象画产生怀疑之时，看到卡拉瓦乔的油画得到启发，原来自己的抽象画都已经脱离了艺术的本源——人的实践活动也就是生活。艺术来源于生活，来源于现实，绘画应是从生活到艺术。塞尚认为“绘画是一种视觉理解世界的方式”，贾克梅蒂也说“绘画只是一种看的方法”，而这种看的方法要求人在观看时不带任何先入为主的现成之见。如果带着有成见的视觉经验去看，那将失去事物对象本身的原初性。阿利卡后期的创作都来源于生活，来源于他对生活的真实感受。他对生活感受的获取途径就是通过直观感受和带着疑问的观察。这也就是回到事物本身的途径——本质直观和先验还原。

^① 谭鑫田.《现代西方哲学辞典》[M]. 济南：山东人民出版社 1992.5 第 367 页

^② 张云鹏、胡艺珊著.《现象学方法与美学》[M]. 杭州：浙江大学出版社 第 465 页

第二节 本质直观

本质直观是指观察者回到使事物得到显现的原始的意识活动现象中去,以获得对本质的直观明证。现象学的还原是要显示原始朴素的意识经验,因此,本质直观要求观察者把注意力从外在事物方面转到意识现象方面来,在意识现象中直观本质,避免对本质规定性仅从概念到概念的推论和说明。^①

阿利卡试图通过直观把握事物的本质,他的感受都来源于观察,他的作画过程就是探索性观察的过程,画与看同步进行,边看边画,共进共退,共生共灭。在短暂的时间和有限的描绘中,仔细观察已经比如何画显得更为重要,比如画家在画人物的过程中,如何观察已经超越了如何画脸、手、脚的知识。但源于观察的画既要求很好的技艺,又要求消解这一技艺。一张完美的作品,更确切的说一张一气呵成的作品,应该是感觉不到他的技巧性。就像石涛说的“无法而法,乃为至法”。“法”乃指绘画的规律、法则。无法而法是辩证统一的,绘画立离不开一般规律性的共性的法则作为指导,但真正的绘画法则不是用来束缚画家手脚的陈规旧套。法则来源于实践,在实践中产生的,它会随着实践的发展而发生改变,当法则发生改变,先有的法则就消解了。绘画是随历史发展的,由不成熟到成熟,具体到某个人身上,也是如此,学习绘画的人开始会学一些规律性的东西。对他来说“法”是存在的,但是不能一直学习这些法则,被这些法则所困住,他还得到实践中去服从他所描绘的对象。通过他自己的实践去发现新的法则,突破旧有的法则,那才是有利于实践,才是真正地表现他所要描绘的对象。阿利卡的绘画技艺和艺术修养是非常高的。在作画过程中能做到厚积薄发,保持一种轻松的心态,全神贯注地注视被吸引的对象,自然而然地将它转换成线条和笔触,这个转换过程是一种纯粹的视觉方式对现实感知提出疑问。

^①谭鑫田.《现代西方哲学辞典》[M]. 济南: 山东人民出版社 1992.5 第 367 页

第三节 先验还原

先验还原是指观察者站在先验自我的地位上,对原始的意识活动作出反思的描述,把某些东西放在一边不予考虑,不下判断,回到起源,回到知识的源头,回到纯粹意识。先验还原是本质还原的必然深入和发展,也是实现“面向事物本身”的途径。先验还原对“自然观点”深信不疑的关于世界存在的信念以及种种认知存而不论。^①自然观点的总命题是世界信仰或存在信仰。要想把自然的观点转成为严格的无成见的哲学观点,在方法和步骤上,首先就是要中止判断。中止判断就是抑制住对存在的态度,既不肯定存在,也不否定存在,而是把这个问题悬置起来,悬置的意思就是中止、存疑。^②

在由抽象画转为具象画的时期,阿利卡不知道接下来如何画,他干脆停下油画笔,画了八年的素描,这是一次彻底的变化,也是一个艰苦的历程,但困难和艰辛也是艺术的精髓。他放弃色彩只借助于黑白将自己的视线投向可见世界,只写生,而且只画被眼光吸引的东西,从不凭借记忆和想象作画。他的素描不是照搬对象,也不是重构对象,他自己称是“源于观察的素描”。作画时精力高度集中,仔细观察,将观察的对象转换成线条,所画的线条是受他对视觉材料的感官反应所支配,所以他摆脱了根植于先前经验的意图。阿利卡很注重捕捉瞬息万变的瞬间直觉,纯粹的直观,在绘画过程中不断地发出质疑。他曾说“因为首先有怀疑,我会问,我所看到的是不是这样?从我们开始看的那一刻起,我们就怀疑,而这些怀疑就是一幅画的根源。.....我不能忍受的是具象的,指画家开始和结束一幅画的时候,他知道他作什么画,而我不知道怎么开始,怎么结束....对于我来说,一张画是一次询问,而不是一次肯定,当我画画时,我试图看我看到的的东西,试图画我看到的東西”。^③

阿利卡也曾说他发现了顺其自然的喜悦,抛弃了他已学的,学会不去概括,不去阐释,不去“制造艺术”,而是凭感觉以线条,笔触表现他的所见。没有先入为主的构思,也没有现有经验的干扰,而是跟着自己的感觉,由被目光所吸引的那个特定的点如波浪般慢慢扩散,涌向四周。整个作画过程一气呵成,从不修

^①张云鹏 胡艺珊著.《现象学方法与美学》[M].杭州:浙江大学出版社 2007 第 463 页

^②张云鹏 胡艺珊著.《现象学方法与美学》[M].杭州:浙江大学出版社 2007 第 462 页

^③司徒立、金观涛.《当代艺术危机与具象表现绘画》[c].香港:中文大学出版社 1999 第 118 页

改，不会拖到第二天，并形成自己惯有的作画方式。将题材、构图、笔触、光色等各方面整合起来，服务于他的视觉和瞬间感受。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库